

“LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA COMO PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA LA LIBERTAD”

REFLEXIONES FORMATIVAS DESDE LAS ARTES ESCÉNICAS

ALEJANDRA GUTIERREZ OCAMPO

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
FACULTAD DE EDUCACIÓN
ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES
LICENCIATURA EN ETNOEDUCACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO
PEREIRA
2016**

**“LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA COMO PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA LA
LIBERTAD”**

REFLEXIONES FORMATIVAS DESDE LAS ARTES ESCÉNICAS.

ALEJANDRA GUTIERREZ OCAMPO

C.C: 1112764962

**TRABAJO DE SEMINARIO ESPECIALIZADO:
SEMINARIO ESPECIALIZADO EDUCAR EN LA ESCUELA, UN RETO PARA
PENSADORES
PARA OPTAR PARA TÍTULO DE: LICENCIADA EN ETNOEDUCACIÓN Y
DESARROLLO COMUNITARIO**

**HÉCTOR HERNANDO QUINTERO
DOCENTE UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA**

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
FACULTAD DE EDUCACIÓN
ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES
LICENCIATURA EN ETNOEDUCACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO
PEREIRA
2016**

Nota de aceptación

Firma del presidente del jurado

Firma del jurado

Firma del jurado

DEDICATORIA

A mis compañeros y compañeras de la carrera Etnoeducación y Desarrollo Comunitario y a mis profesores y profesoras por sus orientaciones y enseñanzas y a todos aquellos que de alguna forma contribuyeron a que este proceso educativo fuese una realidad.

AGRADECIMIENTOS

En el presente trabajo quiero hacer un humilde reconocimiento a todas las personas que han contribuido a la formación profesional y humana a lo largo de mi carrera, que no sería igual sin las enseñanzas y atenciones, paciencia, tolerancia, amor y apoyo frente a las adversidades para terminar el camino de mi formación académica. No sería la misma sin todos aquellos a quienes he conocido, aprecio, admiro y recibido grandes lecciones. Por eso afirmo mis agradecimientos en particular a:

A mi familia en especial a mi madre por su paciencia y respeto y a mi abuela por su apoyo.

A Julio Cesar Castro por ser la persona que me ha inspirado a seguir luchando para ser una mejor persona, por su compromiso y su dedicación para ayudarme en los momentos más difíciles con su amor incondicional.

A mis amigas Marcela Tapasco, Gloria Alfonso Malangón, Sara Ruiz Mahe, Familia Carbajal Duque, por su bondad y amor.

TABLA DE CONTENIDO

CONTENIDO

RESUMEN	7
ABSTRAC	8
TITULO	9
PALABRAS CLAVES	9
INTRODUCCIÓN	10
“LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA COMO PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA LA LIBERTAD”	12
REFLEXIONES FORMATIVAS DESDE LAS ARTES ESCÉNICAS	13
EDUCACIÓN ARTÍSTICA	13
CONCLUSIONES	17
BIBLIOGRAFÍA	19

RESUMEN

El eje central de este capítulo es enfatizar sobre el valor formativo de la educación artística en la Escuela, como una apuesta pedagógica, que logra visualizar las artes escénicas como un medio para acompañar, comprender y aportar a la transformación de la escuela, la educación y las prácticas pedagógicas, en cada uno de los niveles educativos formales e informales que hay en el sistema formativo Colombiano, y para ello se nutre de la Educación Popular, demandando por el derecho a una educación incluyente, es así que “ *La Educación Artística en la educación Básica y Media, permite percibir, comprender, y apropiarse del mundo, movilizand o diversos conocimientos, medios y habilidades que son aplicables tanto al campo artístico, como a las demás áreas de conocimiento*”.¹

En ese sentido, el texto abre la discusión sobre la pertinencia de la educación artística, para transformar concepciones tradicionales, dentro de un mundo interconectado, adentrándose en la reflexión sobre la necesidad de comprender a mayor profundidad, el alcance de los planes de formación artística, para que estos puedan responder efectivamente a las demandas de la realidad social, con un énfasis en el desarrollo de habilidades asociadas a la valoración de experiencias significativas, abiertas y flexibles; que repercutan en el despliegue de proyectos pedagógicos críticos, el enfoque dado a estos proyectos, mediante la interacción presente en los contextos repercute en la forma de ver y sentir el mundo en cada colectividad, la propuesta que se construye debe reunir en su seno, una mirada holística y multidimensional, transversal y pluridisciplinar, que favorezca a la apuesta por una educación para la vida.

---

¹ Ley 115 de 1994

ABSTRAC

The central idea of this chapter is to focus on the educational value of the artistic education in the School, as a pedagogical bet , that visualizes the scenics arts as a way to accompany, understand and contribute to the transformation of the school. The educational and the pedagogical practices in each of the formal educational levels and informal ones which the educational Colombian system has. To achieve this, it is based on the Popular Education, demanding for the right of an inclusive education. That is why, " The Artistic Education in the elementary and secondary education enables to perceive, understand and interiorized the world mobilizing different types of knowledge , means and skills that are applicable for both artistic fields and other knowledge areas".

In this way, the text begins with the discussion of the relevance of the artistic education to transform traditional conceptions in an interconnected world, making a reflection about the need to understand deeply the extent of the artistic educational plans, so that they can respond effectively the demands of the social reality with a focus on the development of skills related to the valorization of significant experiences, open and flexible in order to impact the deployment of critical pedagogical projects. The focus of these projects, through the interaction presented in the contexts that promotes in the way to see and feel the world in each collectivity. The proposal, which is being built, must have an holistic and multidimensional overview , transversal and multidisciplinary that lets to favour the bet of a education for life.

TITULO

“La Educación Artística Como Propuesta Pedagógica Para La Libertad”

Reflexiones Formativas Desde Las Artes Escénicas.

“The Artistic Education as a Pedagogical proposal for liberty”

Formative reflections from Scenic Arts.

PALABRAS CLAVES

Educación Artística- Educación Popular- Pedagogía –Escuela -Artes Escénicas.

KEY WORDS

Artistic Education, Popular Education, performing arts.

INTRODUCCIÓN

Las manifestaciones artísticas y culturales han estado vigentes a lo ancho de la historia, como un componente educativo y formativo que consigue en gran medida desenvolver e integrar al individuo para desarrollar imaginación, sensibilidad, creatividad, aprendizaje en palabras de Howard Gardner *“consideramos las artes no como un mero entretenimiento sino como maneras de comprender de construir los entornos y como un componente integrado del proceso educativo”*² El arte es una experiencia sensible que posibilita y enriquece diversos aspectos de la vida, facilita vías de expresión y percepción a través de las cuales se exteriorizan emociones y se constituyen valores de la sociedad.

Estos dos elementos de comprender y de construir en la educación de las artes se consideran como una construcción colectiva y como práctica transformadora, ambos puntos toman mayor significado desde una actitud crítica, dado que la educación artística registra una demanda alta de valores como (el amor, la amistad, el respeto, la honestidad la solidaridad entre otras) incomprensidos, en contraste con las exigencias de la educación tradicional, la cual en los últimos años ha girado en torno a estándares internacionales y a calificaciones basadas en números, calificaciones, que en gran medida, no corresponden a la cualificación de los sujetos, por lo contrario, corresponden a la deshumanización de la sociedad, al generar competencia y éxito partiendo de la homogeneización.

---

² Howard Gardner. El Desarrollo Y La Educación De La Mente. pág. 53.

Es importante destacar que la educación artística, no debe mirarse como un deslinde, algo que se define en relación a lo estético; sino como cultura e identidad, que se manifiesta en situaciones concretas y necesita ser contextualizada, en ese orden; la educación artística nos presenta un componente histórico dentro las artes, el cual determina un sentido simbólico; que necesariamente se devela, para que en ese noble intento de interpretar y comprender las representaciones sociales, culturales y educativas se requiera una unión colectiva desde la escuela para que estas representaciones simbólicas actúen en función no solo desde la parte de espectadores sino como creadores donde se logre expresar sentimientos emociones y conceptos.

En este sentido, la educación actual precisa otros nuevos aprendizajes, que posibiliten el desarrollo de habilidades que permitan identificar apropiar y vincular la riqueza de significados de un entorno multicultural y plural como el que habita hoy en nuestras escuelas, el desarrollo de la educación artística, en los niveles de educación básica y media, se presentan para la orientación pedagógica pertinentes para incluir la dimensión del arte, en la escuela a partir de métodos dialógicos y creativos, mediados por la comprensión teatral a través del cual se pueda construir ambientes de aprendizaje propicios para la configuración de las artes escénicas, donde el educador logre ver más allá de la obra teatral, genere una identidad entre los niños y niñas y jóvenes, puedan construir la educación artística en función de fortalecer en la escuela prácticas pedagógicas que desarrollen la sensibilidad y la autonomía estética, el pensamiento creativo y las expresiones simbólicas.

El educador en su proceso por prácticas consecuentes con los contextos interculturales. Que propendan por una educación inclusiva desde una convivencia pacífica, que alimente la valoración de la diversidad cultural, de esta forma todos las personas involucradas estarán en capacidad de aportar en la construcción y progreso del país y el aprovechamiento de la riqueza cultural.

“La Educación Artística Como Propuesta Pedagógica Para La Libertad”

Reflexiones Formativas Desde Las Artes Escénicas.

“El Teatro del Oprimido es el que crea espacios de libertad para que la gente imagine y piense en el pasado, en el presente y pueda inventar el futuro y no esperar por él”.³

Augusto Boal

Grupo Escuela De Teatro Pereira*

---

³Augusto Boal Teatro del oprimido (técnica teatral).

* Función “El Súper Concierto Con La Banda Sinfónica De Pereira Año 2007”

Reflexiones Formativas Desde Las Artes Escénicas.

Educación Artística.

Para hablar de la educación artística se hace necesario partir desde los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, con el fin, de discutir frente a de lo que allí está escrito y lo que en verdad se presenta en los salones de clase; donde el profesor en dos escasas horas de educación artística intenta enseñar magia y sensibilidad a sus estudiantes.

“La Educación Artística es el campo de conocimiento, prácticas y emprendimiento que busca potenciar y desarrollar la sensibilidad, la experiencia estética, el pensamiento creativo y la expresión simbólica, (...) teniendo presentes nuestros modos de relacionarnos con el arte, la cultura y el patrimonio”⁴

El concepto del Ministerio de Educación Nacional, para describir la función de la educación artística, es sumamente bella, sin embargo, no se asemeja a la educación artística experimentada en la actualidad, por parte de una gran cantidad de niños y jóvenes de nuestros territorios en conflicto, ya que se presenta como una sesión educativa más; despojada de utopías, de magia y voluntad, desafortunadamente, la educación artística se va convertido en una clase sobre uso de regla, de color y de dibujo, sin mayor gusto artístico o inspirador, porque la importancia brindada a este espacio formativo, radica en seguir la norma, y no salirse del renglón; la labor del profesor es simple, poner planas y más planas, para que el niño haga, sin comprender el sentido de ese afinamiento rutinario, el niño replica lo que el educador dejó en el tablero, y así mismo replica, su falta de amor por la educación artística, gracias al poco o nulo conocimiento sobre qué es verdaderamente el arte, y la responsabilidad que de ella emana para la autonomía y felicidad del ser humano.

Al problema anterior, se suma la falta de docentes capacitados y formados en el área, que tengan el conocimiento suficiente para la utilización de metodologías y contenidos que sean novedosos, que generen resistencias, frente a la injusticia y la dominación, pocos educadores poseen la habilidad artística, o la suficiente motivación para empoderar a sus estudiantes y solo utilizan las manos como herramienta única para el de trabajo.

---

⁴ Ministerio de Educación Nacional.

No procuran inquietar o provocar el diálogo o el disfrute de lo sublime; logrando que la educación artística impartida en muchas ocasiones se convierta en un relleno, destinando a la educación artística a la trastienda del conocimiento, el espectro del arte teatral, queda reducida, por falta de formación política, estos sucesos lamentables provocan la invisibilización de la educación artística en múltiples ocasiones, ejemplo de ello puede notarse, cuando el docente y el estudiante no poseen capacidad de crítica, frente a lo que pasa en su entorno, pasan ligeramente sobre las problemáticas de su localidad, sin indisponerse por nada, los conflictos son naturalizados, pocos momentos provocan indignación, el resto simplemente caen en la resignación, en la cultura presentista y la desesperanza, desesperanza que invade mente y cuerpo, el conocimiento es poder, sin embargo, los cuerpos de niños y jóvenes están debilitados y estáticos, frente a las injusticias ocasionadas para lograr la permanencia de unas clases dominantes en los círculos de influencia.

En palabras de Henry Giroux en la Teoría de la Resistencia en La Educación, se enfatiza la importancia de las relaciones existentes entre las instituciones educativas y la sociedad dominante, el análisis teórico da valor fundamental a las naciones en conflicto, en su lucha y resistencia; considerando que potencialmente existe una posibilidad de vínculo entre escolarización y emancipación; es decir, que la institución escolar debe habilitar a los estudiantes, para que estos desarrollen una comprensión crítica de ellos mismos.

<https://www.taquilla.com/blog/teatro-calle-esta-vez-mas-moda/14184/>

Lo cual permite inquietarse por la lucha, contra la desigualdad de clases *“las naciones que los seres humanos producen la historia-incluyendo sus coacciones-está subsumida en un discurso que a menudo muestra a la escuela como prisiones, fábricas o maquinas administrativas funcionando suavemente para producir los intereses de dominación y desigualdad”*⁵

En ese juicio, la consideración que presenta la educación artística, es la de reflexionar conjuntamente sobre los valores que se aspira promover, para que sean discutidos y reorientados si es el caso, en torno a las inteligencias múltiples con una mirada diferenciada en la apuesta a una educación transformadora.

Se logra con el anterior orden, algunos elementos claves para la comprensión y el análisis de la invitación de Howard; el pensarnos como gestores sociales, como pedagogos, como investigadores, como filósofos, como psicólogos y Licenciados, debe llevarnos a elaborar participativamente y colectivamente acciones que no vulneren al otro, construir una alternativa a la educación, puede, o debe ser la apuesta que los Licenciados promuevan de aquí en adelante, nosotros somos los llamados a deconstruir la educación en referentes inclusivos, pues si bien, tanto la educación como la cultura son dinámicas y por ende somos seres inacabados de continuo aprendiendo, desaprendiendo y compartiendo.

Este es el punto de partida para comprender la importancia de deconstruir el tradicional sistema educativo, desde otros enfoques, apuntando a la creación y activación de nuevas acciones, alianzas y sinergias entre aquello que se construyó colectivamente y que puede validarse actualmente, desde lo cultural y simbólico, gracias a su poder comunicativo y crítico; con el fin de comprender, abordar e intervenir en las realidades sociales y comunitarias, haciendo posible espacios para la democratización y la liberación del sujeto, desde un plano educativo, político e ideológico *“Por lo tanto, ha de asumirse que la construcción básica de los bloques ideológicos son los valores socioculturales, tales como la Igualdad, la Justicia, la Verdad o la Eficiencia. Estos valores, normalmente, no han sido acotados por los grupos específicos, sino que tienen una relevancia cultural más amplia.”*⁶

Dentro de estos procesos educativos, sociales y culturales, se debe tener en cuenta conceptos pedagógicos que deben estar transversalizados dentro de las mallas curriculares; la escuela es el escenario más representativo del conglomerado cultural, desde allí se debe profundizar en la discusión con respecto a la educación artística, en ese sentido, el enfoque cultural que nos ofrece las artes escénicas puede aproximarnos a la creación de ejercicios o apuestas teatrales, que permitan conocer a mayor profundidad el contexto histórico y cultural, ampliando la percepción de la población en general frente a la validez del teatro, porque el teatro según Augusto Boal *“Es la primera invención humana, la*

---

⁵ Teoría Y Resistencia En Educación Henry Giroux.

⁶ Semántica del discurso e ideología. Discurso y sociedad pág. 209.

que permite y promueve todos los demás inventos. El teatro nace cuando el ser humano descubre que puede observarse así mismo y a partir de ese descubrimiento, empieza a inventar otras maneras de obrar. Descubre que puede mirarse en el acto de mirar; mirarse en acción, mirarse en situación. Mirándose, comprende lo que es, descubre lo que no es, e imagina lo que puede llegar a ser. Comprende dónde está, dónde no está, e imagina a dónde puede ir. Se crea una composición tripartita: el yo – observador, el yo – en situación, y el yo – posible, (el no – yo, el otro)”

<http://blogs.hoy.es/el-vagabundo-de-mi-ciudad/2009/07/08/teatro-callejero/>

CONCLUSIONES

La educación artística, el arte y dentro de ella el teatro, se presentan como una alternativa veraz para resolver conflictos y transformar las lógicas establecidas; en muchas ocasiones maestros y estudiantes confunden el significado real del arte, el cual va más allá de ser solo una actividad de diversión, el arte lleva objetivos ocultos que permiten desplegar habilidades y actitudes creativas, reflexivas y motrices; el arte pone en juego diversas capacidades con la finalidad de impartir enseñanza al espectador y para ello es necesario que sea digno, que esté basado en situaciones de la vida cotidiana e inmersa en el contexto *“Los modelos de contexto, como lo plantea van Dijk, no son modelos mentales estáticos sino dinámicos, ya que son contruidos y reconstruidos en el momento por cada participante de un evento comunicativo, y varían con cada cambio en la interpretación de la situación. El discurso cambia dinámicamente el conocimiento que los participantes tienen del saber de los otros”*⁷

Cada ser humano nace distinto piensa distinto crea y se transforma distinto, y eso es riqueza que debe aceptarse, El teatro ha posibilitado experiencias y apropiaciones de diversos conocimientos en cuanto a la aplicación de contenidos educativos, parece fácil poder utilizar el teatro como un recurso creativo y educativo un apoyo didáctico, sin embargo, plantea un gran reto al momento de establecer lineamientos pedagógicos, y más aún, cuando se intenta aplicar al perfil educativo, sin argumentos, por tal razón, no podemos desconocer que el teatro implícitamente lleva un proceso teórico-práctico, que necesariamente se articula a la praxis de toda apuesta pedagógica.

"El teatro es un arma eficaz que puede servir de liberación si se sabe utilizar de forma adecuada." (Augusto Boal). En el mundo de la enseñanza con frecuencia se considera al teatro como una herramienta útil para transmitir conocimientos, perder la timidez o divertir durante las fiestas escolares. Sin embargo, cuando se reúnen las posibilidades pedagógicas que ofrece con los objetivos de la educación social, se produce una dinámica bastante interesante, que permite a los enseñantes aprovechar una multitud de ocasiones para hacer un teatro vivo y una enseñanza activa y participativa; porque el teatro tiene mucho en común con los objetivos de la educación social, sin embargo, para conseguirlo, hay que favorecer que estas ocasiones se produzcan en la escuela, formando a enseñantes que tengan una educación adecuada, para desarrollar proyectos con los estudiantes.

Por lo dicho anteriormente, decidí apostarle a la Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, porque en ella, se puede observar una gran fuente de conocimiento, su pertinencia radica en la interculturalidad, y el empoderamiento de la población, realizando transformaciones genuinas en cada ser que habita este mundo. Es este

---

⁷ Discurso Y Contexto. Discurso y sociedad Pág. 207.

el contexto de transformaciones que promueve la Educación Popular y el arte teatral, en que se encuadra la propuesta, la cual permite soñar e incide en la germinación de lenguajes innovadores, de un cambio cultural, de un cambio de consciencia colectiva, y de las formas de relacionarse, para dar cabida a la construcción de redes comunitarias, partiendo de la propia red subjetiva, hacia niveles de mayor complejidad, en el relacionamiento humano, fortaleciendo la comunicación bidireccional y la conexión con la naturaleza propia del ser.

El arte teatral en este caso; es capaz de generar espacios participativos, donde lo fundamental es la disposición corporal, de escucha, de diálogo, de interacción entre todos los asistentes, para que logren intervenir oportunamente, en los momentos críticos de la trama, aportando sustancialmente a la transformación de las mentalidades y de las representaciones sociales de tipo coercitivo.

El reto del Licenciado en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario debe ser la investigación y la intervención desde la empatía, la inclusión social y el acompañamiento en la formación de subjetiva, expresiva y analítica, aumentando el interés por informarse, deliberar y participar, formando un pensamiento crítico, desde una actitud provocadora y con principios de libertad, donde el argumento construido es propiedad simbólica, que transversaliza el quehacer pedagógico y comprometa al sujeto en la transformación cultural y social de su realidad inmediata.

BIBLIOGRAFÍA:

- Ley 115 de 1994
- Función “El Súper Concierto Con La Banda Sinfónica De Pereira Año 2007”
- Howard Gardner. El Desarrollo Y La Educación De La Mente. pág. 53
- Augusto Boal Teatro del oprimido (técnica teatral)
- Ministerio de Educación Nacional
- Teoría Y Resistencia En Educación Henry Giroux
- Semántica del discurso e ideología. Discurso y sociedad pág. 209
- Discurso Y Contexto. Discurso y sociedad Pág. 207.
- Discurso, Cognición Y Sociedad Signos. Teoría y práctica de lo educación.
- <https://www.taquilla.com/blog/teatro-calle-esta-vez-mas-moda/14184/>
- <http://blogs.hoy.es/el-vagabundo-de-mi-ciudad/2009/07/08/teatro-callejero/>